

apropa cultura

Dossier pedagògic

Teatre

Autors: Eva García i Antonio Simón Rodríguez

Aquesta documentació ha estat elaborada després de
la sessió de formació Educa amb l'Art del 9 de novembre de 2013

EDUCA AMB L'ART: TEATRO

Teatre Nacional de Catalunya 9 de noviembre 2013

Objetivos de la sesión

-Experimentar en primera persona diferentes elementos asociados a la creación teatral (foco, personaje, escucha escénica, creación dramática, interacción y adaptación, en definitiva experimentar la naturaleza del juego actoral)

-Movilizar el cuerpo-cuerpo y entrar en contacto con el otro versus la creación

-Conocer algunas técnicas que posibilitan la creación dramática y escénica para que pueda ser aplicable en sus contextos de trabajo

Estructura de la sesión

10.00 Presentación y acogida

10.05 Calentamiento

10.20 Dinámicas grupales y ejercicios: plantean conceptos de manera progresiva

11.05 Feed back sobre los ejercicios, lo que se ha visto (observación) y lo que se ha sentido

11.30 Pausa

11.50 Presentación de proyectos: transFORMAS creación teatral en contextos de vulnerabilidad social www.transformas.es www.fronteralapelícula.cm y Caviga

12.20 Teoría asociada a la práctica: la creación de una pieza de Teatro Foro, la creación de un cuento dramatizado. Trabajo grupal con demostración práctica y análisis valorativo.

14.00 Cierre de la sesión

Ejercicios

Todos los ejercicios pueden realizarse con una parte del grupo en el rol de **observador**

Conciencia espacial y corporal	Caminando por el espacio se dan diferentes consignas. Cuando digo cabeza, te tocas el culo Cuando digo culo, te tocas cabeza Cuando digo stop, caminas, etc
Escucha escénica	<u>Poco a poco stop</u> El grupo camina por el espacio. Sin avisar, uno para. En cadena a medida que lo ven o perciben que esta persona a parado todo el grupo para hasta hacer stop. Otra persona, del mismo modo, comienza a caminar y se vuelve a reactivar el movimiento.
Escucha escénica	<u>Caer desde la foto</u> Los demás caminan por el espacio al oír una señal se paran y quedan congelados como en una foto, totalmente inmóviles. Cualquier miembro del grupo puede iniciar el movimiento de caída. En cuanto esto se percibe en el grupo todos deben dirigirse hacia este para sostenerlo.
Confianza, trabajo sensorial	<u>El guía</u> Por parejas, uno detrás del otro. La persona situada detrás apoya un dedo en la espalda del otro y dirige su movimiento por el espacio <u>El ciego</u> Se realiza el mismo ejercicio con los ojos tapados. Se cambian los roles.
Corporalidad, gestualidad. Interpretación metafórica	<u>Papel periódico</u> Participantes por parejas. Uno de ellos sostiene una hoja de periódico que desplaza, mueve...hace con ella todo lo que le parezca. El otro hace con su cuerpo y se desplaza, como la hoja el inspira. Se cambian los roles.
El foco	Pasar el foco. Se trata de jugar a mayor y menor interactuando y pasándose el foco, esto potencia la dramaturgia actoral y la composición de una escena desde la interacción y adaptación
Observación. Construcción de personajes	<u>¿Dónde está tu motor?</u> Se divide al grupo en dos, unos trabajan y otros observan. A los que trabajan se pide que caminen por el espacio como lo hacen en la vida cotidiana. A los que observan se les ha determinado un compañero al que tienen que observar para reproducir después cómo camina esa persona, tratando de no exagerar pero si de encontrar los matices y peculiaridades en su modo de desplazarse. Hecho esto los observadores salen al espacio a caminar como ellos han visto que caminaba su observado. Cuando alguien se siente identificado o piensa que es el se pone al lado para ver si es así o no. Se cambian los grupos para hacerlo a la inversa. <u>El personaje que hay en mí</u> Una vez observada nuestra manera de caminar, dónde está nuestro motor, con el ejercicio anterior se pasa a una fase de construcción de personaje desde la realidad. Se hacen grupos de 4 personas que se colocan en fila india. El primero camina normalmente por el espacio, el segundo fija su atención en un aspecto particular de la persona que lleva delante, por ejemplo anda con los pies hacia fuera, y lo exagera un poco. El tercero exagera a su vez lo que ve en dos (no en 1), y el cuarto lo que ve en el 3 hasta convertirlo en un esperpento de lo que teníamos al comenzar. De esta manera comienzan a parecer personajes peculiares que aunque basados en nuestro propio cuerpo y moviendo devienen de una exageración sobre u solo aspecto particular de nuestra manera de caminar. Se les puede proponer realizar buscar un sonido que identifique una voz. Poner una palabra que diría este personaje. Hacer un movimiento, etc. Ya también hacerlos interactuar entre ellos a modo de pequeños encuentros-escenas.

**Creación
dramatúrgica**

Pasar el status

Juego de status Composición dramaturgia a partir de cuatro movimientos: bajarse el st, subírselo, bajárselo al partenaire o subírselo. Aplicaciones prácticas

Complementar imágenes por parejas

Por parejas, 1 propone una imagen corporal estática, 2 debe complementar esta. Pasados unos segundos 2 sale y propone otra imagen diferente en un lugar distinto d la sala, y 1 complementa. 1 sale y dos complementa y así sucesivamente.

En una primera serie se plantea que las imágenes guarden el menor contacto posible, e investigar en qué tipo de contacto se pueden establecer. Más tarde con el mayor contacto. Para terminar siendo libre, y reteniendo una secuencia de cinco imágenes que posteriormente son presentadas al esto del grupo.

Técnicas de escritura dramática

El status: actores, dramaturgo y director

A partir de la técnica anteriormente trabajada se aplica como método de creación dramática. El objetivo no es tanto la creación de un argumento sino el de buscar la interacción entre los actores. Es decir, hacer presente la acción como impulso consciente de modificar al otro. El valor del teatro reside en ese aspecto. Cada grupo trabaja los tres roles fundamentales: Director, dramaturgo y actores.

Incidir en la acción y reacción a lo que pasa en el aquí-ahora, desmitificar el argumento y la ilustración para entender que lo importante en el teatro es lo que pasa entre los actores.

Teatro Foro

Para la puesta en escena del Teatro Forum, se crea una pieza corta que contenga una situación conflictiva a resolver. Los actores, durante los ensayos, improvisan todas las posibilidades y respuestas en busca de soluciones. Este trabajo se nutre de los ejercicios y anteriores técnicas de Boal, especialmente del Teatro Imagen- para conocer profundamente al personaje, darle verosimilitud y poderlo enfrentar al espect-actor- y con el Arco Iris del Deseo para analizar las opresiones interiorizadas.

El espectáculo es presentado y dirigido por el comodín, que actúa como intermediario entre la escena y la platea. Al comienzo, él informa al público que tras una primera representación, la escena volverá a repetirse pudiendo los espectadores, en cualquier momento, interrumpir la acción. En el instante en el que una persona diga ¡Stop!, la escena se inmoviliza y el espectador sustituye al actor que desee, modificando el guión como crea oportuno buscando siempre una posible solución. Los personajes deben estar claramente definidos, física, visual y psicológicamente para que los espect-actores utilicen los mismos procedimientos interpretativos que los actores cuando los sustituyan, empapándose de las ideas, aspiraciones y sueños del personaje al que encarnan.

Bibliografía

Boal, A. Juegos para actores y no actores. Alba, Barcelona 2001.

_____ **Teatro del Oprimido y Otras Poéticas Políticas** La Flor. Buenos Aires, 1974.

_____ **Teatro del Oprimido.** Nueva Imagen, Méjico 1980.

----- **Improvisación t teatro.** Keith Jonstone. Ed Fundamentos